Методические рекомендации

«Использование приемов Орф-педагогики на уроках теоретического цикла в начальных классах ДМШ»

«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло»

И.В.Гете

Большинство российских педагогов-теоретиков считают, что в нынешних условиях нужно стараться максимально приблизить урок сольфеджио к художественной практике, избегая явного теоретизирования и для этого, помимо традиционных и устоявшихся форм работы, использовать наиболее увлекательные и творческие формы, основанные на активном применении обучающимися получаемых ими знаний и умений. По мнению современных педагогов-сольфеджистов, значительное количество времени на занятиях должно уделяться практическому освоению детьми элементов музыкального языка в творческих формах музицирования. Возможности реализации этих идей заложены в концепции музыкального воспитания немецкого композитора и педагога Карла Орфа, предложенной им еще в начале ХХ века. В последнее время популярность этой методики вновь стала возрастать, интерес к ней вновь возродился. Мы часто слышим об Орф-подходе, Орф-педагогике, Орф-движении, охватывающем все большее количество педагогов по всему миру, Орф-клубах, Орф-семинарах.

Основная идея Орфа - первичное приобщение всех детей, независимо от их способностей, к музыке, раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие их природной музыкальности - нашла свое воплощение в «Шульверк» - пятитомной антологии музыки для детей. «Шульверк», созданная К.Орфом, в переводе с немецкого «учусь, делая» - это особая разновидность учебной игры, обучение в действии. Ее цель – раскрыть в ребенке творческое начало. Карл Орф разработал пьесы-модели, которые легко можно изменять и придумывать новые, импровизируя и сочиняя вместе с детьми. Простые мелодии и ритмы, простые гармонии в простых формах, заимствованные из европейского фольклора, изложенные в «Шульверк», превращаются в двигательные, инструментальные, интонационно-речевые импровизации с большим количеством различных комбинаций. Организуемые и умело направляемые педагогом на уроке, они и позволяют решать практически один из «вечных» вопросов нашей музыкальной педагогики – обучение и воспитание через творчество. Все элементы системы музыкального воспитания Орфа, направленные на развитие творческих способностей и навыков ребенка, гармонично вплетаются, встраиваются в структуру занятий сольфеджио и слушания музыки начальных классов.

Ниже представлены элементы системы К.Орфа, названной им «Элементарное музицирование»:

1)Речевые упражнения. Развивают у ребенка чувство ритма, способствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообразие динамических оттенков и темпов. Базой для речевых упражнений служит детский фольклор: считалки, дразнилки, кричалки, потешки, прибаутки, заклички, присказки, имена, рифмы. Каждая речевая модель подразумевает различные интерпретации в динамике, регистре (низком, высоком, фальцетном), тембре, артикуляции, темпе, а также шепотом, «в нос» и т.д.

2)Поэтическое музицирование. Этот элемент помогает детям ощутить гармоничное звучание поэзии и музыки. Дети легко и с удовольствием заучивают стихи, впоследствии читают их выразительно, осознавая связь музыки и слова.

3)Музыкально-двигательные упражнения. Активные упражнения подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат изображать различные настроения и звуки с помощью элементарных движений – хлопков, щелчков, притопов. У детей вырабатывается скорость реакций, умение ждать и находить момент вступления. Выполняя музыкально-двигательные упражнения, ребенок исполняет и творит одновременно, он начинает воспринимать музыку через движение.

4)Игры с инструментами. Этот вид деятельности совершенствует ранее приобретенные ребенком навыки владения темпом, динамикой, ритмом. Дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают чувство ансамбля. Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепенно учит детей различать тембровое звучание инструментов. Ударные и шумовые музыкальные инструменты можно изготовить самостоятельно.

5)Элементарный музыкальный театр. Этот элемент представляет собой интегративную игровую форму деятельности, предполагающую одновременное воздействие музыки, движения, танца, речи и художественного образа в изобразительной игре.

Слово «элементарное» в переводе с латыни – относящееся к элементам, изначальное, первозданное, в нашем случае, доступное для детей, но не примитивное.

На уроках я часто применяю элементы Орф-педагогики: мы с детьми используем разные инструменты, звучащие жесты (хлопки, шлепки по коленям, щелчки, притопы), двигаемся, поем каноны, импровизируем по мере возможностей. Я постоянно ищу компромисс между специфическими задачами предмета и Орф-подходом.

Назову основные принципы работы и расскажу о связанных с ними педагогических приемах, которые реализую в начальном периоде обучения на занятиях сольфеджио.

Первое - это создание комфортной доброжелательной атмосферы. Здесь подойдут любые коммуникативные игры: с именами и ритмизацией, добавляя свои «сольфеджийные» задачи (например, определенные мелодические обороты или ритмические рисунки). Такие задания обязательно нужны в самом начале обучения, на них бывает достаточно пяти минут урока. Например, коммуникативные игры «Здравствуй, первый друг», «Роза и Августин» и др.

Второе - выстраивание отношений между детьми в группе. Для этого подходят любые задания в форме рондо, одновременно объединяющие и дающие возможность каждому ребенку проявить себя. Рефрен – общий, а эпизоды – сочинение чего-то своего у каждого ребенка. Дети придумывают свои варианты ритмов, текстов, движений. Разнообразие форм работы позволяет выбрать материал, который нужен для отработки каких-либо конкретных навыков или проверки усвоения какого-либо материала. Задания выполняются стоя в кругу или двигаясь в пространстве, чтобы дети видели друг друга. Одно из таких заданий – игра «Часы». Сначала мы с детьми вспоминаем стихи, песенки о часах, просматриваем фотографии необычных часов. Затем под музыку пьесы Л.Андерсона «Синкопированные часы» встаем в два круга: в рефрене «внутренний круг» отмечает шумовыми инструментами пульс, а «внешний круг» – ритм музыки. Есть здесь два эпизода: первый – выход «феи часов», второй – «будильник». Дети в эпизодах импровизируют ритм с движениями в пространстве. После каждого эпизода «ход часов» возобновляется, а в конце пьесы «часы ломаются» – общая двигательная импровизация.

Третье – это работа над концентрацией внимания и развитием координации у детей. Здесь используются самые простые игры, когда во время звучания музыки надо что-то делать (танцевать, хлопать в ладоши, топать, играть на инструменте), а в паузе нужно остановиться. Также могут помочь задания, связанные с движением в пространстве, перекладыванием предметов, различные пальчиковые игры с пением. Польза данных заданий связана с выбором музыкального материала, который соответствует конкретной теме программы (сильная и слабая доля, музыкальный размер, длительности звуков, фраза, затакт и др.)

Четвертое – развитие чувства ритма через большое количество метроритмических заданий с исполнением ритмического рисунка или пульса самыми различными способами: звучащими жестами (это хлопки, шлепки по коленям, щелчки, притопы), ударными инструментами, голосом (ритмослогами), сочинение своих ритмов к заданному метру и многое другое. Мы с детьми часто играем в «Ритмическое «эхо». Каждый ребенок импровизирует свой ритмический рисунок, а вся группа повторяет.

Пятое – освоение нотной грамоты через нестандартные варианты работы. Любые мелкие предметы могут наглядно изобразить гамму или ритмический рисунок, а также последовательность тонов и полутонов. Дети хотят записывать и читать музыку, только и здесь важно их заинтересовать. Все, что мы берем в руки, чтобы активизировать деятельность, может нам помочь. Мы с детьми всегда показываем руками мелодический рисунок песни, изображаем его графически на бумаге (т.н.образно-графическая запись; более крупный масштаб «мелодической» линии помогает ребенку лучше понять основные параметры звуковысотности- вверх и вниз). Также мы выкладываем рисунок мелодии кружочками, пуговицами, разноцветными магнитиками на доске. В дальнейшем эти наглядные формы могут помочь для работы с двух- и трехголосием. Пример: прошу: изобразите линию мелодии - дети изображают мелодию, построенную на интонации секунды «бе-гать, бе-гать», затем – с более широкой амплитудой - квинты «шаг-шаг». Пропеваем их двухголосно, меняясь партиями. Можем делать это статично, а можем в движении, с развернутым текстом «Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ру, мы слышим дудочки игру», а можем без слов или с названием нот.

Шестое – это развитие ладового чувства с максимальным использованием разнообразных форм работы. Данный раздел – один из основных на сольфеджио, и именно с ним больше всего сложностей, так как здесь много формируемых через повторение навыков. Уже с первых уроков начинается формирование у детей ладового слуха и, прежде всего, ощущение тоники, умение петь и слышать фундаментальные интонации в мажорном ладу. «Шульверк» предполагает поэтапное освоение простейших интонаций-«кубиков» (основы фольклора любого народа): трихорд, тетрахорд, малая терция, квартовый ход на тонику (схожесть фольклора всего мира – те же сюжеты, образы, интонации). Они «кочуют» из одного упражнения в другое с целью слухового и вокально-моторного закрепления у детей. Для поддержки пения предлагаются совсем простые, доступные детям аккомпанементы на тонике, тонической квинте. Как мы можем разнообразить это проучивание? Ладовые упражнения, кроме их пропевания, можно сыграть на орф-инструментах и прослушать. Разные тембры инструментов и разные приемы игры на них создают ощущение разнообразия и обогащают слуховой багаж ребенка. В данных видах заданий уже могут помочь разнотембровые штабшпили (мелодические Орф-инструменты: ксилофоны, металлофоны). С усложнением ладовых упражнений мы усложняем и задачи для исполнения на них. Пример ладо-интонационной работы на уроке:1) Проговаривается простенький текст в определенной ритмической организации: «Шел я на горку – мальчик Егорка» и т.д. 2) Попытаться, интонируя текст, почувствовать необходимость восходящего движения мелодии.3) Кто-то не бубнит как все- сделал свое первое музыкальное «открытие»- спел восходящую терцию (педагог сразу акцентирует на этом внимание).4) Дети радостно откликнулись, повторив мелодию с показом ее движения рукой. 5)Ищутся варианты заключения – и выбор лучшего из них – движение к тонике, ощущение законченности, завершенности. 6) Придуманная мелодия записывается нотами или выкладывается пуговицами, магнитиками на доске и т.д. 7) Подбор мелодии на ксилофоне, металлофоне (обращаем внимание на тембровое различие). 8) Создается аккомпанемент- к примеру- отдельно повторяющиеся квинты.9) Музицирование продолжается: 1 группа детей поет мелодию, 2- ее играет, 3- играет квинтовый аккомпанемент.10) На материале мелодии сочиняется короткое вступление или заключение.11) Вносятся инструментальные варианты: 1 четверостишие исполняется на ксилофоне, 2 – на металлофоне и т.д. Суть всего действа- усвоение и закрепление в детском слуховом сознании конкретной прорабатываемой интонации.

Седьмое – это высшая форма творческой работы на уроках: сочинение. Сначала в готовую форму дети добавляют свое слово, ноту, движение. Но постепенно через все вышеперечисленные (коммуникативные, координационные, метроритмические, ладовые) методы дети осваивают те элементы, с помощью которых они смогут сочинить что-то более сложное и разнообразное, смогут это исполнить и смогут записать.

На уроках слушания музыки знакомство с классической музыкой присутствует в разных формах: к звучанию Польки Рахманинова мы иногда добавляем игру на инструментах шумового оркестра, к «Аквариуму» Сен-Санса - ритмодекламацию под музыку, знакомство с «Ручейком» Грига проводим в виде образной игры, а «Пиццикато» Делиба – игры коммуникативной.

Конечно, о замене всех предметов теоретического цикла Орф-уроками речи идти не может, и даже говорить о внедрении системы обучения К.Орфа в полном объеме в условиях ДМШ нецелесообразно. Тем не менее, элементы Орфовской системы очень органично вписываются в задачи обновленной музыкальной школы. Его подход безусловно интересен и продуктивен, т.к. позволяет сделать урок насыщенным и динамичным, а ребенка делает соавтором и создателем собственного музыкального мира на этом уроке.